

EN CA'L GAITEIRU

*Pedro Pangua
Diego Pangua*

Hai cuasi cuarenta años que Pedro Pangua empezó a tocar el tambor. Una vida dedicada a la música tradicional asturiana, haciendo de ponte ente los músicos vieyos, los depositarios d'una tradición musical de tresmisión oral, y los músicos nuevos, les más de les veces salíos d'un mediu urbanu. Una ponte construyida día a día nes aules de les escueles de música y nos escenarios pisaos dientro y fuera d'Asturies.

Les vides profesionales de Pedro Pangua y el so fíu Diego resúmense nesi estrabismu permanente: con un güeyu mirando pal patrimoniu heredáu y escoyendo lo que más-yos presta tocar y, col otru, calibrando los gustos y necesidaes de los sos alumnos y del públicu «folqui» en xeneral.

En Ca'l Gaiteriu ye'l frutu natural d'esa vida como intérpretes y profesores: un discu au repasen el repertoriu que vienen tocando nos últimos años, acompañáu de delles partitures, muestra del so trabayu de décadas como maestros de gaita y percusión.

Les pieces que formen el repertoriu de los Pangua llegaron per delles vías distintes. Unes deprendiéronles direutamente de gaiteros tradicionales; otres, de grabaciones de campu feches por folcloristes y otres deprendíes, a cencielles, d'otros músicos nel día a día d'actuaciones, ensayos y viaxes a lo llargo los años.

El discu ye una bona muestra del repertoriu actual de Pedro y Diego como pareya de gaita y tambor. Ye un discu purista, que quier recordar a les cintes de casé mítiques. El formatu nun ye'l mesmu, pero l'espíritu sí: l'emplegu d'instrumentos antiguos y el respetu a la manera de tocar de cada gaiteru y de cada zona son los principios que guíen tol trabayu.

Prestaba qu'esti trabayu lu aprovecharen tolos gaiteros asturianos en dos sentíos distintos. El primeru, p'ampliar el so repertoriu. Ye innegable que n'Asturies actúa una fuerza centrípeta que lleva a cuasi tolos intérpretes a centrarse nun gapiellu de pieces consideraes como centrales, básiques y, en dellos casos, normatives. Pero hai muncho más, muncha música por descubrir. L'otru oxetivu ye promover la diversidá interpretativa y organolóxica de la gaita asturiana. Nun ye

cuestión namás d'incluyir nel repertoriu gaitísticu más pieces: ye importante rescatar y valorar la diversidá qu'había hai décadas nos patrones de construcción de gaites y na manera de tocales. Nes gaites con tercera neutra y subtónica que facien dellos constructores del centru'l país y nes gaites de dixitación abierta o semia-bierta que s'estilen güei nes cuenques del Eo y del Navia, por poner dos exemplos, tenemos pistes abondes del trabayu que nos queda por facer a los gaiteros.

Si tocamos una pieza tradicional d'una zona determinada d'Asturies, l'oxetivu ideal tien de ser facelo con una gaita que respete'l tipu constructivu d'esa zona y emplegar los recursos téunicos típicos del informante que la tocaba. El discu *En Ca'l Gaiteriu* fíxose con esa idea en mente.

Divulgar esa bayura, al empar que reivindicar la importancia trascendental que tien pa la nuestra cultura musical la recuperación de los instrumentos antiguos pa la interpretación correuta de los repertorios tradicionales, abúltanos imprescindible si queremos representar correutamente'l verdaderu xeitu de la nuestra música tradicional.

El «boom» de la gaita, como dio en llamase a l'apaición de miles d'intérpretes na postrer década del sieglu XX n'escuelas de música con aula de música tradicional o n'escuelas de música tradicional, igual que la multiplicación de conxuntos instrumentales de toa triba (bandes de gaites, grupos folk, bandines, etc.), dio puxu a la necesidá de dotar a los gaiteros d'unos instrumentos más amañosos pa eses nueves práutiques, desdexando los instrumentos antiguos, que quedaben arrequexaos, tolo más, pa la práutica individual.

Estos instrumentos, val Dios, inda suenen güei nes manes de dellos intérpretes, con ser el so usu mui minoritariu y ensin contar, normalmente, cola atención precisa del públicu y de los «mass media». Al nuestru paecer ye imprescindible una puesta en valir d'ellos.

Esta recuperación de los instrumentos antiguos pa la interpretación de los sos repertorios vien dándose nel campu de la música clásica dende entamos del sieglu XX na denomada reconstrucción historicista caracterizada pol usu de los instrumentos y les téuniques d'execución propies del momentu de composición de les obres.

Asina ye que n'Asturies la téunica interpretativa tamién ta camudando. A cuenta, de xuru, de la globalización del fechu musical y de la interrellación con otres poderoses cultures musicales del Arcu Atlánticu, foi arriqueciéndose en dellos aspeutos pero al empar foi alloñándose en daqué midida de los sos raigaños más ancestrales. El cambéu de la tímbrica tradicional en determinaes gaites ye bona de constatar con poco que sintamos les grabaciones más antigües

comparándoles coles d'anguaño. Cola mesma, los repertorios actuales peñeráronse a la busca de determinaos patrones rítmicos y melódicos d'alcuertu a les estétiques musicales más esitoses.

Hai que dicir que'l movimientu «folqui» asturianu esmolecióse hasta agora más bien d'homoxeneizar el nuestru patrimoniu musical pa dar una imaxe de solidez monolítica, como si nel conocimientu de los nuestros microclimes musicales viniere implícita una negación de la unidá y de la identidá cultural d'Asturies. El casu bretón demostrónos lo contrario: la fuerza de la música tradicional vien de la riqueza de matices qu'aporten toles variantes.

Contamos que diba ser mui positivo desendolcar un estudiu fondu de los instrumentos antiguos esistentes en toles fasteres d'Asturies a cuenta d'analizar les sos carauterístiques acústiques faciendo asina posible la so reproducción. Esti analís va esclarianos si se contemplaben o non les escales antigües a la de construyir los punteros y cuáles d'elles yeren les qu'usaben, determinando asina en qué s'estremaben estos instrumentos y los d'afinación temperada apaecíos a finales del sieglu XX.

Como resume a lo dicho, calcamos en que, al nuestru paecer, ye necesario qu'en tol territoriu ástur los intérpretes de música tradicional usen preseos autóctonos respetando los repertorios y les téuniques interpretatives de les sos zones, arriqueciendo no posible los sos archivos musicales per aciu de la investigación de los gaiteros y músicos de la so redolada.

Consideramos que pa un músicu tradicional ye imprescindible tar en contactu coles fontes orixinales. N'Asturies tamos al cabu d'una tradición oral non interrumpida, de munchos años y que ye importante caltener na so esencia. Esti llibru-discu ye la nuestra pequeña aportación enfocada a esi oxetivu.

Queremos agradecer a tolos informantes y a les sos families, igual qu'al Muséu de la Gaita del Pueblu d'Asturies de Xixón l'ayuda que nos emprestaron y, coles mesmes, a tolos collaboradores que participaron na elaboración d'esti trabayu. A toos ellos, munches gracias.

De siguío, reproducimos una escoyeta de dellos conteníos del llibru.

LOS INSTRUMENTOS

Nesti discu tuvimos la suerte de poder grabar con gaites y tambores vieyos. Son instrumentos que tienen munches décadas d'istoria y que representen bien la diversidá organolóxica qu'hai na tradición gaitera asturiana. Esparder esa bayura ye ún de los oxetivos principales del proyeutu *En Ca'l Gaitairu*.

Tocar con esta selección d'instrumentos antiguos procedentes de distintas partes d'Asturies foi posible gracias a los sos dueños, que collaboraron desinteresadamente y poniéndonos toles facilidaes posibles.

L'artesanu constructor de gaites Chus Solís foi l'encargáu d'empayolar y poner a funcionar toles gaites, cola esceición de la gaita redonda fecha por «Galfarro» (Raúl García) y de la gaita fecha por Alberto F. Velasco (Alberto F. Varillas).

Los instrumentos de la colección de Manuel Durán preparólos elli.

Gaita de los Maquilos d'Adralés

Gaita tumbal en sí natural propiedá del Muséu de la Gaita de Xixón. En Casa Maquilo d'Adralés (Cangas) hebo dos constructores de gaites: José Martínez González (1873-1958) y Urbano Martínez González.

Les sos gaites atópense per Cangas y más p'allá de los puertos, na cuenca'l Navia, llegando a Ibias, Grandas o Navia de Suarna.

Gaita tumbal de «Galfarro»

Domingo Álvarez Rodríguez, «Galfarro» (1885-1969), foi constructor de gaites n'A Pumarega (A Veiga). Al compaxinar esi oficiu col de tratante de ganáu, tuvo oportunidá de vender les sos gaites en bien de ferries per tol occidente'l país. Nun ye raro atopar gaites de «Galfarro», o del so discípulu «Cayoco», en munches partes d'Asturies.

La so dicitación ye semiabierta, tirando a abondo abierta, y, en tou casu, nun hai una desplicación fácil y definitiva pa deprendela; inda más que les d'otros constructores, la mayoría de les gaites de «Galfarro» apaecen remanaes y retorniaes.

Los furacos de los punteros suelen tar mui retocaos, dándonos testimoniu d'un sieglu, el xx, nel que los gaiteros de la parte occidental d'Asturies fueron pasando gradualmente d'una dicitación zarrada a otra semiabierta o, nel casu de los muchos gaiteros que mercaron gaites feches en Galicia, abiertes dafechu.

Gaita de José Antonio Rodríguez, «El Gaiterín de L'Habana»

Propiedá de la familia de José, orixinaria de Sograndiu (Proaza). El punteru, mui cercanu a do sosteníu, fíxolu'l propiu José copiando d'una gaita de Cogollu.

El roncón y el ronquín fíxolos Emilio Represas, «O Marreco», de Pontearreas (Pontevedra). Los dos bordones tán xunciós con una pieza de madera d'ácana fecha tamién por «El Gaiterín». Rescampla'l sistema de barquín p'alimentar el fuele, preparáu por José pa poder acompañase al cantar tonada. El soplete ye desmontable pa permitir soplar o usar el barquín.

Gaita de Cogollu

Gaita propiedá de Luis Fernández, gaiteru de Les Maces (Uviéu). Una gaita en do brillante de fechura clásica, exemplu de les gaites más comunes de mediaos del sieglu XX en tol territoriu asturianu. Dos artesanos, padre y fíu, trabayaron faciendo gaites nel llugar de Cogollu (Les Regueres): Manuel Álvarez,

«Carbayu» (¿?-1907), nació en Bonielles, y el so fíu Antonio Álvarez Vega, «Antón de Cogollu» (1885-1959). Les gaites de Cogollu garraron rápido fama de ser les meyores d'Asturies y tovía güei'l so timbre inconfundible y ricu ye quien a namorar al músicu que les escuche.

LES PIECES

Marcha de procesión. Castañéu

Recoyida en Castañéu (Balmonte), archivu de Pedro Pangua. Esta marcha recoyóla Pedro, xunto con «Milio'l del Nido» y más «Urogallos», nunos años nos que los gaiteros mozos naguaben por un repertoriu guapu y fácil de tocar pa utilizalu nes nacientes bandes de gaites. Nun ye d'extrañar l'ésitu que tuvo esta pieza. Sicasí, tol mundu terminó llamándola *Marcha procesional de Balmonte*. En realidá ye más guapo y exauto llamala pel so nome correutu, citando'l llugar

de Castañeu, un pueblu na raya de Balmonte y Salas con cotos salmoneros per-bonos, a la vera'l Narcea y debaxo los llerones del Picu Couríu.

Na grabación, l'informante nun toca, tirulexa la pieza, y menciona'l so usu n'entierros. La so interpretación marca munchu los dosillos del final, un aspeutu perdíu nes versiones que toquen anguaño los más de los gaiteros.

Marcha de procesión

Recoyida en Castañeu (Balmonte)
Archivu de Pedro Pangua

A jota dos 21 puntos. Jota de Clemente

Del repertoriu del gaiteru Clemente Díaz, de Ferreira (Ibias). Archivu de Pedro Pangua. Clemente Díaz, gran gaiteru nació en Vilouxín (Lugo) y que foi munchos años vecín de Ferreira (Ibias), morrió en febreru de 2015, cuando esti llibru-discu taba acabando de producirse. Músicu de talentu, heriede d'una tradición musical tan rica como ye la de los conceyos d'Ibias, A Fonsagrada, Grandas y Negueira, y, fundamentalmente, bon paisanu.

La so figura marcó a Pedro y a Diego.

Clemente Díaz pasó los sos últimos años en Llugo (Llanera), y por eso Pedro contactó con elli yá nos años noventa pa entrevistalu y pa invitalu a dar dalguna charra a xente de la Banda Fonte Fuécara y pa participar en conciertos na escuela de música. Fonte inagotable de repertoriu y de saber popular, Clemente conservare'l toque tradicional propiu del valle mediu y altu del Navia y de Cangas. Esti toque carauterízase pola habilidá nos requintos, poles paradines del punteru, executaes con picardía, y pol gustu por tapar mediu furacu col deu mediu de la mano derecha, faciendo una tercera menor na escala.

Grabó los sos discos con una gaita fecha por ún de «Los Maquillos», famosos músicos y constructores de gaites d'Adralés (conceyu de Cangas del Narcea).

A jota dos 21 puntos

Del repertoriu del *gaiteiro* Clemente Díaz, de Ferreira (Ibias)
Archivu de Pedro Pangua

The musical score is written in a single staff with a treble clef and a 3/8 time signature. It consists of 71 measures, divided into 10 lines of music. The piece begins with a key signature of one flat (Bb) and a common time signature of 3/8. The melody is characterized by frequent eighth-note patterns and is heavily ornamented with various types of trills (tr), grace notes (two short vertical lines), and mordents (a wavy line). Measure numbers 9, 17, 25, 33, 40, 48, 56, 63, and 71 are indicated at the start of their respective lines. The piece concludes with a double bar line and the instruction 'D.S.' (Da Capo) above the final measure.

A muliñeira. José García

Del repertoriu del gaiteru José García (Grandas). Archivu d'Andecha Folclor d'Uviéu. Les paradines del punteru, feches a golpe de fuelle y cola ayuda de los deos superiores, son mui característiques de Cangas del Narcea (por exemplu, nes interpretaciones del recordáu José Tejón «Fariñas») y de tola cuenca alta del Navia (por exemplu, na técnica de «El Gaitero d'Andeo»). Por eso, esta manera de tocar llega a Grandas, como pue comprobese con esta pieza.

Nun cansamos de destacar la sobriedá y sentíu de la forma musical de los gaiteros de la parte más occidental del país. Sicasí, una trescripción como esta ye engañosa, porque la so apariencia cenciella amaza la bayura de variaciones que los gaiteros son quien a meter en cada vuelta que-y dan a la melodía. Un bon músicu tradicional nun toca dos veces igual la pieza. Y como siempre, la meyor guía d'estilu ye l'escuchar davezu grabaciones de los maestros vieyos.

A muliñeira

Del repertoriu del *gaitero* José García, de Grandas
Archivu d'Andecha Folclor d'Uviéu

7

13

18

1. 2. D.S.

Marcha. Veriña

Del repertoriu de José Antonio García, «Pepe Veriña» o «El Gaiteru de Veriña», de Puaó (Xixón). Archivu de Pedro Pangua. «Pepe Veriña» (1928-2006) foi ún de los gaiteros vieyos que más marcó a Pedro. Tuvieron muncha rellación dende que Pepe se xuntare na década de los 90 al Conceyu de Gaiteros Asturianos (CGA), nel que tamién taben Xuacu Amieva, Flavio Benito o Alberto Fernández, ente otros. Pepe cumplía un rol mui importante, simbolizando la continuidá cola tradición del llabor fechu por toos aquellos mozos urbanites.

Amás del contautu entamáu pol CGA, Pedro visitó muncho a Pepe en Puaó pa deprender coses y ensayar. Dalguna vez llevó con elli a un Diego entá preadolescente y pregaiteru. Un frutu importante d'esa rellación d'amistá foi la colaboración de Pedro nel discu *Misa Asturiana de Gaita* (FonoAstur, 1998), producíu por Lisardo Lombardía y Pedro Bastarrica.

Pepe, que de chaval yá llevaba la gaita con elli cuando diba a llindiar les vaques, rescumpló como acompañante de tonada, qu'amás yera lo qu'a elli más-y prestaba. Formó parte de l'agrupación Así canta Asturias y acompañó munchos de los meyores cantadores del país, incluyendo a «La Busdonga» y a Celestino Rubiera. El so llabor musical quedó rexistráu pa la posteridá en munchos discos.

Pero «Pepe Veriña» tamién yera tresmisor d'un repertoriu instrumental vieyu mui guapu que foi rápido absorbíu polos gaiteros mozos nesos años 90. Pue dicise que les sos pieces más conocíes, como'l *Baille'l centru*, el *Fandangu puntiáu* o'l *Alborada'l paxarín* formen parte del canon del repertoriu que se toca nos concursos de gaita d'anguaño.

Esta marcha ye una de les pieces más escaecíes del repertoriu de Pepe. Normalmente tocámosla a un tempo abondo rápidu pa lo que suel ser un desfile.

Marcha

Del repertoriu de José Antonio García, *Pepe Veriña*, de Puaó (Xixón)
Archivu de Pedro Pangua

Entremediu de misa. Luis

Del repertoriu del gaiteru Luis Fernández, «El Canteru», de Les Maces (Uviéu). Archivu de Pedro Pangua.

Luis ye un gaiteru siguidor de la tradición gaitera del conceyu d'Uviéu. Natural de Lloriana y vecín de Les Maces, deprendió a tocar con Antonio Menéndez, «El Pinche Viescas» que yera de Carllés, na parroquia de Viescas (Salas), pero marchare pa Uviéu y punxo clas a muncha xente ellí.

Luis tien tocao en milenta romerías de los pueblos de la redolada d'Uviéu, como Lloriana, Ules, Llampaya, Mariñes y Pedroveya. Caltuvo toos estos años l'oficiu de gaiteru, con toles sos funciones. Funciones qu'impliquen tar al pie del cañón cola alborada pela mañanina, y seguir ehí pela nueche acompañando la tonada, si ye menester.

Pel mediu queda la misa, la procesión, la puya'l ramu, el baille a lo suelto y el baille a lo agarrao. Tamién tien tocao pa munchos grupos folclóricos, colos que participó en dellos festivales fuera d'Asturies.

Pedro entamó con 15 años como tamboriteru de Luis. Diba tar tocando pitances con elli otros 15 años nuna rellación musical que foi al empar formativa y de primer contautu. Pedro foi ameyorando como tamboriteru, siguiendo les indicaciones de Luis y d'otros maestros como «El Xarreru» de Fitoria. Al mesmu tiempu, foi deprendiendo los sones y garrando por imitación la téunica de la gaita. Nun hai manera más tradicional de deprender a tocar la gaita que siendo tamboriteru d'un gaiteru bonu, y asina foi.

Nel apartáu téunicu, atención a la combinación de deos pa repetir semicorchees na segunda parte.

Entremediu de misa

Del repertoriu del gaiteru Luis Fernández, *El Canteru*, de Les Maces (Uvieu)
Archivu de Pedro Pangua

The musical score is written in 3/8 time and consists of four systems. Each system has a treble clef staff and a bass clef staff. The key signature is one sharp (F#). The first system begins with a key signature change and includes a trill (tr) and an ornament (wavy line). The second system starts at measure 11 and includes a trill. The third system starts at measure 20 and includes an ornament. The fourth system starts at measure 28 and includes an ornament. The score concludes with a double bar line and repeat dots.